

El cine como disciplina artística. Géneros cinematográficos. El cartel de cine como obra de arte

Título: El cine como disciplina artística. Géneros cinematográficos. El cartel de cine como obra de arte. **Target:** Profesorado y alumnado de Bachillerato de Humanidades y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de la rama de Imagen y Sonido. **Asignatura:** Historia del arte, Cine y Medios de Comunicación de Masas. **Autor:** Eduardo Troncoso Vázquez, Licenciado de Historia del Arte. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas., Profesor de Geografía, Historia e Historia del arte..

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Desde que se inventó la fotografía, el hombre ha tenido la necesidad de captar el movimiento, algo ya intentado desde antes por algunas corrientes plásticas como por ejemplo es el caso del Futurismo.

Así, haciendo un pequeño recorrido por la historia con el fin de saber cómo se generó el invento del cine, es importante saber que en 1816 **Niepce** fija la imagen en el interior de una cámara oscura y, junto con **Louis-Jacques Mandé Daguerre**, inventa el *daguerrotipo* reduciendo el tiempo de exposición; **Peter Mark Roget**, formuló la teoría de la persistencia de las imágenes en la retina; **Etienne-Jules Marey** consiguió reflejar el movimiento de un caballo gracias al fusil fotográfico; **Thomas Alva Edison** inventó la película de celuloide de 35 milímetros y en el 1895, **los hermanos Lumière** consiguieron realizar la impresión de películas cinematográficas, concretamente se trataba de “*La salida de los obreros de las fábricas Lumière*” (1862). No será hasta el 1926 cuando en Estados Unidos se desarrolle el cine sonoro siendo la primera película del director **Alan Crosland** titulado “*Don Juan*”.

Comienza así el desarrollo de dicho género artístico, dándose primero el cine mudo donde se desarrolló el documental y el cine cómico para luego, gracias al ingeniero norteamericano **Lee de Forest**, se pudiera incorporar el sonido, algo no muy aceptado inicialmente sobre todo por los directores rusos pero sí por el público, dando lugar a la aparición del musical.

DIFERENTES GÉNEROS CINEMATográfICOS

Como se ha podido ver en el apartado anterior, a medida que se fue desarrollando el cine, además de ir apareciendo corrientes artísticas ligadas a las dadas en las artes plásticas, también fue apareciendo diferentes géneros cinematográficos debido a la especialización de su contenido narrativo u otros elementos. De este modo, una película se puede clasificar según:

- la expectativa que generan: drama, comedia, terror, aventura, acción, etc;
- la época: histórico, pseudohistórico, actual, futurista;
- los temas: bélico, policíaco, biográfico, religioso, etc. y
- el tratamiento: comedia, parodia, drama, esperpento, comedia dramática, etc.

Aunque si se atiende a la clasificación detallada de estos, se generaría la siguiente categoría:

FANTÁSTICO	Fantasías histórica Héroes y animales mitológicos Metáforas futuristas	MUSICAL	Comedia musical Melodrama con canciones Cine con cantante y/o músico
CRIMINAL	Cine negro Suspense, <i>thriller</i> Cine de gánsteres Policíaco	WESTERN	Histórico Psicológico Proindios Crepuscular
TERROR	Licantropía Vampirismo Satanismo Sucesos Paranormales	BÉLICO	Dráma bélico Misión militar Pacifista Comedia militar
AVENTURAS Y ACCIÓN	Acción espectacular Piratas y aventuras marinas Leyendas medievales Capa y espada Espacios exóticos Artes marciales Aventuras futuristas	COMEDIA	Burlesco Comedia romántica Humor absurdo Humor negro Intelectual Picaresca
DRAMA	Melodrama Romance Histórico Político Social Judicial De investigación Biográfico Religioso, bíblico	INTERGÉNEROS	Cine en el cine Mundo del cine, del teatro, de la televisión y del espectáculo. Película de carreteras y de viajes (<i>road-movies</i>) Cine de mujeres Cine de profesionales (<i>médico, periodistas...</i>) Homosexualidad Erotismo etc.
PRINCIPALES GÉNEROS HÍBRIDOS	Comedia dramática Comedia musical De romanos (<i>peplum</i>) (<i>drama de antigüedad y aventura</i>) Catástrofes (<i>drama y aventura</i>) <i>Kolossal</i> (<i>dráma histórico, bíblico o actual más aventuras</i>) Ciencia-ficción (<i>fantástico más aventura o/y drama</i>) <i>Esperpento</i> (<i>comedia más drama trágico</i>) Cine de propaganda (<i>bélico, político o/y criminal más drama</i>)		

-Recorrido más detallado por algunos de los géneros especificados en la tabla anterior.

El **cine documental**, se basa en el registro de la realidad con una función informativa llegando a tomar dimensiones sociales. Así existen diferentes especializaciones, encontrándose el documental:

- médico-científico,
- sobre naturaleza,
- antropológico,
- etnográfico,
- histórico o
- de investigación.

Dentro de dicho género serán grandes directores **Dziga Vertov**, conocido por implantar una estética verista del cine-ojo, téngase como ejemplo *“El hombre de la cámara”*; **John Grierson**, dentro de la escuela documental inglesa, caracterizada por la realización de un cine informativo y educativo alejado del entretenimiento o **Humphrey Jennings**, conocido por darle un matiz poético a sus documentales por ejemplo, en los de guerra, se centra en mostrar las huellas de esta pero por medio de las reacciones psicológicas de la población civil.

Otros muy reconocidos serán: **Robert Flaherty** con obras como *“Nanuk el esquimal”*; **Joris Ivens** con *“El canto de los ríos”* o **Leni Riefenstahl** conocido por ser documentalista de varias acciones nazis *“Olimpiada”*.

El **cine burlesco** estará protagonizado por **Mack Sennett**, **Charles Chaplin**, **Buster Keaton** y **Harold Lloyd**; en este género el humor se caracteriza por ser absurdo, por presentar persecuciones frenéticas y una continua superposición de *gags*. Por ejemplo es el caso de *“Tiempos modernos”* o *“El gran dictador”*.

Indudablemente también será importante el **cine cómico**, representado por los **hermanos Marx** o **el Gordo** y **el Flaco** o el **cine de terror** con el director **Jame Whale** y su película *“Frankenstein”* o **Tod Browning** con *“La parada de los monstruos”*.

El **cine de gangsters** narra sucesos en los que se desarrollan crímenes organizados y está cargado de escenas de acción violenta que muestran el ciclo vital del gánster, sus actuaciones y decadencia. Este tipo de cine se inspiró en la vida de personajes reales como por ejemplo en Al Capone. Así algunos ejemplos son *“Los violentos años 20”* de **Raoul Walsh** o *“Callejón sin salida”* de **John Cromwell**.

El **musical** será muy desarrollado en América y se caracterizó por historias optimistas donde se combina la narración con el baile y el canto, de este modo se puede decir que su origen no es otro sino el de la ópera. Uno de los grandes escenógrafos será **Busby Berkeley**, muy ligado a la Warner y que desarrollará *“La calle 42”* entre otros muchos títulos más. En este tipo de cine, la cámara se caracterizará por presentar un movimiento más libre y fuertes encuadres. Otros ejemplos de grandes

musicales serán: “*West Side Story*” de **Robert Wise**, “*Mary Poppins*” de **Robert Stevenson**, “*My Fair Lady*” de **George Cukor** o “*Sonrisas y lágrimas*” de **Robert Wise**.

En el **cine de animación**, el máximo protagonista y referente será **Walt Disney**. Él no fue el pionero de dicho género pero sí el máximo potenciador del mismo con la creación de *Hollywood Walt Disney Studios* en 1923, lugar de donde salieron sus personajes más míticos por ejemplo Mickey Mouse de la serie “*El conejo Oswald*” (1928), Pluto, el pato Donald o el perro Goofy hasta llegar a su primer largometraje en el 1937 con “*Blancanieves y los siete enanitos*”.

El **western** será uno de los grandes géneros siendo identificable no solo por sus historias y personajes sino también por su iconografía pues se ruedan en el Oeste norteamericano y la presencia del *caw-boy* es fundamental. La historia del cine está marcada por grandes películas de dicho género, por ejemplo “*La diligencia*” de **Stagecoach**, “*Murieron con las botas puestas*” de **Raoul Walsh**, “*Solo ante el peligro*” de **Hig Noom** y **Fred Zinnemann**. Dicho género pasó por diferentes crisis aunque pudo siempre superarlas hasta la aparición de los seriales en televisión que produjo que el interés del público cambiara y empezara a mostrar un cierto rechazo.

El **drama** suele tratar historias donde se abordan cuestiones decisivas en la vida muy relacionada con las amenazas de la misma y cuestiones vitales, por ejemplo el tema del amor, el dolor, el deseo o la injusticia. Dentro de este género se presenta el melodrama, cuyo origen está en el teatro, la novela gótica y la ópera entre otros; este está marcado por su sentimentalismo y la presentación de historias muy esquematizadas. Algunos ejemplos se encuentran realizados por el director **John M. Stahl** “*Sublime obsesión*” o **Douglas Sirk** “*Solo el cielo lo sabes*”.

El **cine de suspense** será otro de los grandes géneros cinematográfico por antonomasia, se caracteriza por hacer partícipe al espectador y por vertebrar los relatos por medio de la personalidad singular de los protagonistas, concretamente eso es lo que lo diferencia del cine negro ya que los personajes de este son representativos de una sociedad y época concreta.

El director más reconocido de este género es **Alfred Hitchcock** con títulos como “*La ventana indiscreta*”, “*Psicosis*” o “*Los pájaros*” entre muchos otros.

El **cine negro** estará marcado por una estética influenciada por el expresionismo centroeuropeo y se caracterizará por su densidad narrativa y por su gran dramatismo, por ejemplo se puede hacer referencia a “*La escalera de caracol*” o “*A través del espejo*” de **Robert Siodmak**.

RECORRIDO POR LOS DIFERENTES GÉNEROS ARTÍSTICOS DESARROLLADOS DENTRO DEL CINE.

A medida que el cine se iba desarrollando también fueron apareciendo corrientes cinematográficas vinculadas a la estética desarrollada en las artes plásticas de cada época.

Así aparece en Francia un grupo de directores ligados al **Impresionismo** que trataron de romper con las formas tradicionales buscando una exaltación de las formas. Entre los que se encuentran:

- **Louise Delluc** con “*La mujer de ninguna parte*”;
- **Marcel L’Herbier** con “*El Dorado*” o “*Fantasmas*”;
- **Abel Gance** con “*Napoleón*”;

- **Jean Epstein** con “*Finis Terrae*” o
- **German Dulac** caracterizado por realizar un cine abstracto “*La concha y el reverendo*”.

Será en este tipo de cine en el que se centrarán los **dadaístas** y **surrealista**, caracterizados por la falta de organización o lógica, apoyándose en lo onírico y lo grotesco. Del primero serán protagonistas **Man Ray** y **Francis Picabia** y del segundo el máximo representante será **Luis Buñel** junto con **Salvador Dalí**, por ejemplo “*Un Perro Andalúz*” o “*La edad de oro*”.

En Alemania se desarrolló con especial interés el **Expresionismo** centrándose en decorados angulosos realizados por pintores de dicho movimiento. Sus máximos representantes serán **Paul Wegener** con “*El estudio de Praga*” y **Henrik Galeen** con “*El Golem*”, y sobre todo **Wiene** con “*El gabinete del Doctor Caligari*” o **Murnau** con “*Nosferatu*”. Dentro del cine alemán, es muy importante hacer referencia a el **Kammerspielfilm** (teatro de cámara) donde nos encontramos obras como por ejemplo la de **Murnau** “*El último*” o la del director **Fritz Lang** “*Metrópolis*”.

Dentro del **cine soviético**, hay que hacer referencia al director más destacado: **Sergei Mijailovich Eisenstein** con “*El acorazado Potemkin*”.

Posteriormente en Francia se desarrolló el **Naturalismo poético**, del que hay que destacar a **Jean Renoir** con “*La golfa*” o **Marcel Carné** con “*Amanece*”; en Italia se desarrolló el **Neorrealismo**, centrado en reflejar la realidad social y política de una forma directa y fiel que nació en cierta forma como reacción al cine desarrollado durante la etapa de Mussolini. Será el director **Lucchino Visconti** el iniciador de dicho género con su película “*Obsesión*”, al que le seguirá **Roberto Rosellini** con “*Roma ciudad abierta*” o **Vittorio de Sica** con “*El ladrón de bicicletas*” y **Federico Fellini** con “*La dolce vita*”.

Así en Francia nació la **Nouvelle Vague** (Nueva Ola), como reacción al cine que se estaba realizando hasta ese momento; su máximo representante será **François Truffaut** con “*Los cuatrocientos golpes*” o **Jean-Luc Godard** “*Al final de la escapada*”.

EL CARTEL DE CINE. ¿UNA OBRA DE ARTE?

El cartel de cine o cualquier otro tipo de cartel, es una hoja impresa que anuncia un producto, en este caso una película, es un medio de comunicación artístico para cuyo análisis hay que tener presente y conocer la historia de la pintura, la historia del cine y por supuesto la historia de la publicidad ya que este se encuentra condicionado, como cualquier otra manifestación artística, por el momento, época y cultura donde se genere.

De este modo, a nivel general y de forma introductoria, es importante saber que el cartel proviene de aquellos elementos colgantes usados en la antigüedad para indicar algún establecimiento. Poco a poco estos elementos se fueron extendiendo por la ciudad a lo largo de los siglos, siendo muy importante la evolución y el uso que se llevó a cabo del mismo durante la Revolución francesa ya que este se ligó a fines políticos, algo que se acentuó más durante la primera Guerra Mundial aunque no será hasta bien avanzado el siglo XIX, cuando verdaderamente se desarrolle adecuándose a la idea que hoy en día se tiene sobre dicho género.

Con el cartel el cine sale a la calle, a las calles de todo un país y del extranjero, es decir, no existe un solo cartel para una película concreta, sino que este se puede encontrar expuesto en cines, vallas publicitarias, paradas de autobuses, revistas, etc., no existe una única obra sino que esta se encuentra reproducida hasta la saciedad, es eso precisamente lo que le quita el valor de obra de arte convirtiéndolo en una mera “obra artística” o simplemente en una obra publicitaria, ya que la masiva reproducción le hace perder el carácter único que debe tener toda obra de arte para ser considerada como tal. Pero por el contrario es esa masiva reproducción lo que le hace cumplir su función, la función comunicativa, la función de dar a conocer a todo el mundo ese producto.

Dos cuestiones:

- 1.- La historia del arte valora mucho la obra única frente a la múltiple, aunque en este caso como ya hemos comentado anteriormente, hay una difulación de intereses.
- 2.- El cartel es una obra efímera, tiene un concepto comunicativo durante un período de tiempo limitado.

Sus fines son únicamente y estrictamente publicitarios: el dar a conocer una nueva película, para lo cual básicamente, por no decir únicamente, se basan en reflejar a los actores que en ella participan ya que estos suelen funcionar como punto de referencia para el público, es decir, por medio de la visualización de los actores en el cartel de la película, el público se decidirá o no a entrar en las salas de cine para consumir el producto, por ello en la actualidad los carteles de cine simplemente se basa en el *star-system*.

Pero rastreando el extenso recorrido que ha tenido el cartel de cine a través del tiempo, se pueden encontrar ejemplos donde se ha olvidado la función primordial del cartel referida; en ellos se han tomado soluciones arriesgada donde las influencias artísticas del momento han quedado reflejada de una forma clara.

Así existen carteles de cine basados en el Constructivismo Ruso, el Expresionismo alemán, el Cubismo, el Surrealismo, el Expresionismo Abstracto..., propuestas arriesgadas donde se corre el peligro de que el público no entienda el mensaje aunque también algunos de ellos sirvieron para sorprender, impactar y llamar la atención al consumidor.

-Ejemplos de carteles cinematográficos con fuertes vinculaciones estéticas.

Algunos de esos carteles que, como se indicaba posteriormente, presentan grandes influencias de estilos artísticos son los siguiente:

“El doctor Mobuse” (F.Lang-UFA-1921-Alemania-Realizado por Malevitch). En él se puede apreciar de una forma muy clara el Constructuismo Ruso al emplear la geometría, el peso de la tipografía y la ausencia de figuración.

Del mismo estilo está el cartel de la película **“El Acorazado Potemkim”** (S.M. Sisenstein-1925-URSS-Realizado por Rodchenko), el cual está marcado por la geometría, empleándose las líneas oblicuas y los colores llamativos con el fin de transmitir la acción y el dinamismo presente en el largometraje. (Ilustración 1)

En el Cartel realizado para la película **“La Antlantida”** (J. Feyder Aubert-1921-Francia-Realizado por Orazi), queda reflejado de una forma fidedigna la estética modernista. (Ilustración 2)

El Cubismo también fue una buena inspiración, así el cartel para la película **“Secreto de una noche”** (Ilustración 3) (Gandéra-1934-Francia-Realizado por A. Clavé) presenta una clara influencia al igual que el del proyecto **“La rueda”** (Gance-1922-Francia-Realizado por F.Léger).

Si se atiende al Expresionismo alemán, hay que hacer referencia al cartel para la película **“Metrópolis”** (F.Lang-UFA-1926-Alemania-Realizado por Schulz-Neudamm), el cual se centra en representar la imagen del robot ambientado en la ciudad del siglo XXI donde se desarrolla la película, una ciudad que muestra unos grandes rascacielos que recuerdan a la estética Art Decó. (Ilustración 4)

Estando en Alemania, es imprescindible pasar por la Bauhaus, de esta escuela hay que destacar el cartel de cine realizado para **“La máquina de la General”** (B.Keaton y C.Bruckman-1927-EE.UU.-Realizado por J. Tschichold), el cual recuerda mucho al estilo usado para el cartel ya visto del **“Doctor Mobuse”**.

De la estética surrealista están como ejemplo los carteles para los largometrajes **“The came to a city”** (Estudio Ealing-1944-Ingraterra-Realizado por H.A.Rothholz), (Ilustración 5) y el cartel para **“Al morir la noche”** (Estudios Ealing-1945-Inglaterra-Realizado por L.Harry) donde, en este último caso el surrealismo se liga con la estética de misterio recordándonos a las pinturas de Goya (Ilustración 6). O también podemos hacer referencia al cartel para **“Garou, Garou le passe-muraille”** (J.Boyer y R. Dorfmann-Francia-1951-Realizado por F. Labisse), quizás el que mejor muestre este estilo. (Ilustración 7)

De esta forma, acudiendo a la estética marcada por el Pop Art, hay que destacar el cartel para la película de Andy Warhol **“Chelsa gils”** del 1968. (Ilustración 8)

Y para terminar, otro de los grandes carteles que se ajustan a una estética plástica, será el realizado para la película **“Carmen”** por Carlos Saura en el 1983, en el que se puede ver como Antonio Saura no abandona su estilo y emplea igualmente el Expresionismo Abstracto a pesar de tratarse de un cartel de Cine.

Ilustración 1

Ilustración 2

Ilustración 3

Ilustración 4

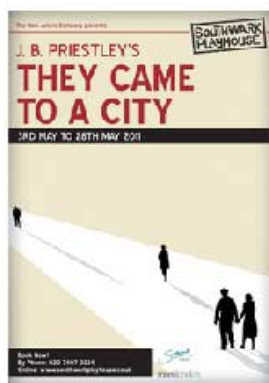

Ilustración 5

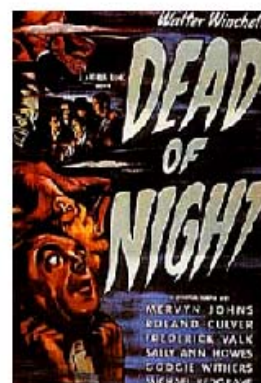

Ilustración 6

Ilustración 7

Ilustración 8

Bibliografía

- Casas, Q. (1994): El Western. El género americano. Barcelona. Paidós.
- Moscardó Guillén, J. (1997): El cine de animación en más de 100 largometrajes. Madrid. Alianza.
- Sánchez Noriega, J.L. (1998): Obras maestras del cine negro. Bilbao. Mensajeros.
- Sánchez Noriega, J.L. (2002): Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Madrid, Alianza Editorial.
- Sánchez López, R. (1997): El cartel de cine: arte y publicidad. Zaragoza, Prensa Universitaria de Zaragoza. (Obras de donde se han sacado las fotos de los carteles incluidos en el presente artículo)